

CURSO EXTRACURRICULAR

GESTIÓN CULTURAL

Conceptos y herramientas de trabajo

Docentes

Alejandro Olivera¹ - Leandro González de León²

Carga horaria total

8 horas reloj.

Modalidad de cursada

El curso consta de cuatro clases presenciales de dos horas cada una, atendiendo a las líneas de trabajo propuestas en este programa. Las clases se dictan con frecuencia semanal, los días viernes de junio de 18:30 a 20:30 hs.

¹ Educador y Gestor Cultural. Licenciado y Profesor en Artes por la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras). Diploma en Gestión de Proyectos Culturales (UBA FFyL, Centro Cultural Universitario "Paco Urondo"). Coordinador académico de la Diplomatura en Proyectos y Producción en Espacios de la Cultura (UBA FFyL CCUPU). Coordinador académico de la Capacitación Universitaria en Gestión Cultural Comunitaria (UBA FFyL). Secretario Académico de la Maestría en Gestión Cultural (UBA FFyL). Profesor adjunto del Seminario PST "Gestión y Producción Cultural en la Universidad". Director de "Revista Molecular. Arte, Cultura, Política". Participó como asistente de producción en el Festival de Cortometrajes *Relatos Cortos* (2011), jurado en el *XV Festival Internacional de Derechos Humanos* (2013), cofundador y productor de *Tensión en la Red: Arte + Activismo* (2016, 2017, 2020, 2023), jurado del *V Festival de Cine Independiente de Claypole* (2020-2022), asistente de producción en *II Jornadas de Experiencias Pedagógicas de Educación a través del Arte* (2023), entre otros. Actualmente es maestrando en Educación, Lenguajes y Medios (Universidad Nacional de San Martín), coordinador de Comunicación de la Red Educativa La Salle Argentina-Paraguay y asesora en distintos espacios, públicos y privados, del campo cultural y educativo.

² Analista Cultural y Consultor en Comunicación. Maestrando en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural (UNSAM). Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) Diploma en Gestión de Organizaciones Sociales (UNSAM). Diploma en Marketing Digital (UCES). UX Writer (CODERHOUSE). Project Leader en Orishinal Argentina. Se ha desempeñado como coordinador de Comunicación en la Red La Salle Argentina Paraguay, consultor en comunicación en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como en la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual (Congreso de la Nación Argentina); docente del Seminario de "Gestión Cultural Comunitaria" (CCUPU FFyL UBA) y Gestión Cultural: teorías, experiencias y propuestas (Sociales UBA); Comunicador comunitario en la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social Ltda. (FM En Tránsito y Revista Guarnin).

Cantidad de estudiantes

30 máximo.

Destinatarios

Estudiantes, graduadxs y trabajadores de la UNQ y otras instituciones de nivel terciario y universitario. Docentes de artes y gestión cultural de nivel medio, terciario y universitario. Trabajadorxs artistas y del sector cultural. Otras personas interesadas en el campo cultural y creativo.

Fundamentación

Desde su emergencia como disciplina en la década del 80 y su crecimiento en nuestro país a partir de los 90, en las últimas dos décadas la práctica de la gestión cultural viene atravesando un proceso progresivo de legitimación académica y profesional. En este tránsito, esta se configura como un hacer teórico-práctico e inter/transdisciplinario que involucra diversos aspectos sociales, políticos y económicos.

En un contexto de post pandemia, la creatividad gestora asiste al desafío de abordar la profundización de problemáticas estructurales del sector cultural (baja inversión relativa, precarización laboral, escasez de sustentabilidad de mediano y largo plazo, entre otras) y la emergencia de nuevas preocupaciones de los agentes que componen el campo, comenzando por la recuperación y resignificación del espacio público y las organizaciones, el fortalecimiento democrático, la reflexión profunda acerca de los rasgos y dinámicas de los espacios digitales y el diseño de estrategias de contención y desarrollo cultural, entre muchas otras.

En este marco, lxs gestores participan aportando su *expertise* y asumiendo diferentes roles en el diseño/ejecución/seguimiento de proyectos y en la gestión de diferentes instituciones culturales (bibliotecas, centros culturales, galerías, museos, entre otras). Asimismo, la gestión cultural emerge como una dimensión fundamental para repensar y potenciar el trabajo de artistas y emprendedorxs de la cultura, abordando aspectos organizacionales, productivos y performativos que no abarcan solo la producción y consumo de bienes y servicios, sino la posibilidad de (re)pensar modos diferentes de convivencia, sentido e intercambio.

Comprendiendo a la gestión cultural como una práctica transformadora que mejora la vida de las personas en términos materiales y simbólicos, se observa la necesidad de incorporar perspectivas y herramientas que profesionalicen el oficio y contribuyan a la calidad de nuestras intervenciones en el campo social, más aún

cuando atravesamos un contexto extraordinario que inaugura interrogantes y nos plantea grandes desafíos para la resiliencia y la sostenibilidad.

Finalmente, a partir de lo mencionado, la gestión cultural, como práctica social y política en proceso de autoconocimiento y definición, requiere de la participación activa de los agentes involucrados en pos de su fortalecimiento y superación, para desde allí contribuir de forma colectiva a la construcción de una ciudadanía cultural que ejerza y disfrute de sus derechos.

Objetivos

- Reflexionar sobre los ejes cultura y comunicación a partir de diferentes enfoques y concepciones.
- Conocer antecedentes, actualidad y perspectiva del campo de la gestión cultural.
- Analizar y describir el contexto sociocultural en que se inscriben nuestros proyectos.
- Identificar los elementos principales de la diagramación de proyectos culturales, así como el lugar de la comunicación entre ellos.
- Incorporar herramientas teóricas y prácticas para profesionalizar nuestro rol como agentes culturales.

Contenidos

CLASE 1. Políticas Culturales. Introducción a la Gestión Cultural: antecedentes, presente y perspectivas del campo.

CLASE 2. Diseño de proyectos culturales. Idea, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación.

CLASE 3. Experiencias del sector cultural. Algunos ejemplos y una guía para su análisis.

CLASE 4. La gestión cultural como campo de participación, expresión y transformación social.

Bibliografía general de lectura optativa

Ander-Egg, Ezequiel y Aguilar Idañez, María (2005). *Cómo elaborar un proyecto*. Buenos Aires: Lumen.

Ander Egg, E. (2007). *Introducción a la planificación estratégica*. Buenos Aires: Lumen.

- Bayardo, R. (2005). "Cultura, artes y gestión. La profesionalización de la gestión cultural". En: *Lucera*, año 3, n° 8. Rosario: Centro Cultural Parque de España.
- Bayardo, R. (2008). "Políticas culturales: derroteros y perspectivas contemporáneas". En: *Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, vol. 7, n° 1. Galicia: Servizio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.
- Benhabib, D. y Santillán Güemes, R. (2019). *Valorizar lo propio, potenciar lo común. Gestión Cultural para organizaciones sociales*. Buenos Aires: RGC.
- Bourdieu, P. (2000). "El campo intelectual, un mundo aparte; espacio social y poder simbólico". En: *Cosas Dichas*. Barcelona: Gedisa.
- Fuentes Firmani, E. y Tasat, A. (Coord.) (2019). *Gestión Cultural en la Argentina*. Buenos Aires: RGC.
- García Canclini, N. (Ed.) (1987). *Las políticas culturales en América Latina*. México: Grijalbo.
- Guattari, F. y Rolnik, S. (2005). *Micropolítica. Cartografías del deseo*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Infantino, J. (ed.) (2018). *Disputar la cultura. Arte y transformación social*. Buenos Aires: RGC.
- Mastrini, G. (2020). Introducción a la economía de las industrias culturales (Mimeo) Políticas y Planificación de la Comunicación, Ciencias de la Comunicación Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires..
- Olmos, H. (2008). *Gestión cultural e identidad: claves del desarrollo*. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- Risler, J. y Ares, P. (2013). *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Roselló Cerezuela, D. (2014), "Diseño integral de proyectos culturales". En *Manual Atalaya de Apoyo a la Gestión Cultural*. Junta de Andalucía - Universidad de Andalucía - Universidad de Cádiz.
- Vich, V. (2014), *Desculturizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Yáñez Canal, C. (ed.) (2018). *Praxis de la gestión cultural*.
- Yúdice, G. (2002). *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*. Barcelona: Gedisa.